

Дробот Ольга Евдокимовна, Кандидат Педагогических Наук,
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. М.А. Балакирева»

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ БАЛАКИРЕВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В данной статье автор раскрывает основные идеи педагогического метода М.А. Балакирева, на основе анализа практической педагогической деятельности и научных исследований. Рассмотрены ключевые особенности подхода композитора к педагогической, творческой, просветительской, общественной деятельности и их использование в современной системе дополнительного образования.

Ключевые слова: М.А. Балакирев, педагогический метод, дополнительное образование, народное творчество, импровизация, коллективная деятельность, традиции.

Русская музыка – яркий уникальный пласт мировой культуры. Особое место в ней принадлежит содружеству «Могучая кучка». Это творческий союз композиторов-единомышленников: М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римского-Корсаков, А.П. Бородин. Организатором, идейным вдохновителем этого союза был Милий Алексеевич Балакирев. Его деятельность многогранна и масштабна, а результаты широко известны: виртуозный пианист, самобытный импровизатор, яркий дирижер, незаурядный педагог, бескорыстный музыкальный редактор, активный организатор и руководитель, вдохновенный собиратель русских народных песен, выдающийся композитор!

Более 150 лет прошло с того момента, как начала существовать «Могучая кучка». Но влияние, которое оказало это содружество на мировую музыкальную культуру несомненно и прослеживается до сих пор. Но ведь это было давно, это история, архив культуры! Каким образом идеи и мысли людей XIX века могут быть актуальны в XXI? Да, действительно, это было давно, конечно, мировоззрение людей XIX и XXI века отличаются, но: всей своей жизнью Милий Алексеевич являет собой пример подвижничества и самопожертвования по отношению к музыкальному делу, он был и остается образцом бескорыстного служения музыкальной культуре, деятельность Балакирева по-прежнему является ориентиром в развитии русской национальной музыки. В наше сложное время, когда изменяются привычные сферы человеческой жизни, трансформируется система образования, интенсивно внедряются web-ресурсы, идеи и деятельность Балакирева помогут сохранить гуманистическое направление в воспитании и обучении детей, национальные традиции, профессионализм, подвижничество.

Что мы знаем о Балакиреве? Невероятно музыкально одаренный мальчик, родившийся в Нижнем Новгороде, активно занимавшийся музыкальным образованием, как с учителями, так и самостоятельно. В доме мецената и любителя музыки Улыбышева он знакомился с богатствами мировой и русской музыкальной культуры: изучал партитуры, дирижировал, сочинял. Появившись в музыкальных кругах Петербурга, он поразил всех виртуозной игрой на фортепиано, мастерской импровизацией, невероятной музыкальной памятью. В нем одном Глинка видел продолжателя своих идей! [5]

На протяжении всей своей жизни Балакирев делал все для того, чтобы его мечты стали явью! Балакирев мечтал о всеобщем музыкальном образовании, о создании бесплатной школы, которая бы стала «свободным обществом роднящихся с искусством», но он не просто мечтал, он вместе с Гавриилом Ломакиным воплотил свою мечту в жизнь, стал одним из основателей «Бесплатной музыкальной школы» [2, 3]. Балакирев искал музыкальных единомышленников, с которыми можно было бы развивать идеи Глинки и Даргомыжского. И

он нашел их! Результатом стало создание содружества, которое с лёгкой руки Стасова было названо «Могучей кучкой». Балакирев стремился сохранить национальные корни фольклора в музыкальном творчестве членов «Могучей кучки», для этого он совершил поездку по Волге, во время которой записывал народные песни, пляски, хороводы.

Его известность, как блестящего музыканта, в придворных кругах стала причиной назначения его на пост директора Придворной певческой капеллы. И здесь он проявил свой недюжинный талант организатора, просветителя, подвижника, гражданина [1]! Такая насыщенная событиями, мыслями и чувствами жизнь привлекала внимание исследователей его жизни и творчества тогда и привлекает сегодня. Разные аспекты деятельности Милия Алексеевича Балакирева освещены в научных трудах, статьях, показаны в изданных документальных материалах таких исследователей, как Т.А. Зайцева, А.П. Зорина, Т.И. Калашникова, Г.Л. Киселев, Ю.А. Кремлев, И.Ф. Кунин, С.М. Ляпунов, О.Е. Дробот. Каждое новое исследование восполняет пробелы в знаниях о жизни и творчестве этого замечательного музыканта!

Наша школа искусств с гордостью носит имя М.А. Балакирева. Его активная гражданская позиция служит образцом в деле патриотического воспитания учащихся. Его просветительский дар стал примером для деятельности коллектива нашей школы. Грани его творческой деятельности являются ориентиром в любых направлениях образования детей.

Благодаря инициативе и при активном содействии нашей школы именем Балакирева были названы школы по всей территории России: в Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тольятти, Сарове, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ульяновске, Ахтубинске, Казани, Смоленске, Луганске и др. Активная общественная и просветительская деятельность школы послужила импульсом к созданию Национальной ассоциации школ искусств «Балакиревское движение». Ассоциация является творческой платформой для общения, обмена мнениями, дискутирования, тем самым продолжает и развивает традиции музыкального содружества «Могучая кучка» в современных условиях в новом масштабе.

Поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции привел к созданию Региональной детской общественной организации «Балакиревцы», которая ведет большую межрегиональную и международную деятельность, продолжая следовать цели «Бесплатной музыкальной школы» - «распространение музыкального образования». В рамках воспитательной работы проводились конкурсы «Самый «классный» классный», «Моя школа, моя планета», фестиваль «Семья и творчество». Печатным органом Балакиревского общественного движения за творческие права детей является газета «Балакиревское обозрение», в которой в качестве авторов статей выступают и взрослые, и дети. Радио «Балакирев-FM» активно доносит информацию о важных событиях в музыкальной жизни школы и города. Энергичная общественно-творческая деятельность школы дает возможность сделать ее тем самым «свободным обществом роднящихся с искусством».

В школе существовал Музей художественного образования имени М.А. Балакирева, который позволял не просто знакомить учащихся с музейными экспонатами, но проводить в помещении музея интерактивные занятия в виде квестов, исторических реконструкций, арт-проектов. Тем самым эпоха, окружение, творчество композитора становились ближе и понятнее детям.

Важным научно-исследовательским мероприятием являлся Московский открытый конкурс проектов, исследований и технологий «Балакиревский проект», на котором с 2002 года учащиеся и преподаватели школ России делятся друг с другом методическими наработками, педагогическими инновациями, новыми технологиями. Самостоятельным развивающимся организмом является школьная библиотека, активно пополняющая свои каталоги новыми книгами, журналами, нотами. Кроме того, школа силами педагогического

коллектива издает нотные сборники вокальных, инструментальных произведений Балакирева, исследования, посвященные изучению кругу общения, окружения Балакирева, публикуются методические разработки фортепианного, фольклорного, вокального, народного отделений, композиторские труды преподавателей. Библиотека организует интересные творческие мероприятия, объединяющие творческих детей и взрослых.

Мощным показателем эффективности работы школы, не говоря о культурной и пропагандистской роли в жизни района, округа, города, страны являются интересные яркие концерты, фестивали, конкурсы. Как и в XIX веке концерты М.А. Балакирева, так и в XXI веке концерты, организованные школами, носящими имя выдающегося композитора, являются средством популяризации и воспитания искусством. Знакомству с культурой стран славянского мира, развитию творческих связей, дружеских контактов способствует ежегодно проводимый в рамках Дней славянской письменности и культуры в Москве «Московский международный фестиваль Славянской музыки» (каждый фестиваль имеет посвящение одной или нескольким славянским странам). Эта мысль зародилась во времена Балакирева, в 1867 в рамках Съезда славянских народов прошел знаменитый «славянский концерт господина Балакирева» и статья, посвященная ему, ввела в обиход музыковедов название содружества «Могучая кучка».

В декабре по традиции проходит Московский открытый межрегиональный конкурс «Исламей». Название конкурса не случайно: «Исламей», пожалуй, одно из самых известных и сложнейших по технике исполнения фортепианных произведений. Поэтому важнейшей составляющей для победы в конкурсе является техническое совершенство исполнения. Тем самым отдается дань Балакиреву-мастеру, Балакиреву-виртуозу. Уже несколько лет школа проводит Большой балакиревский фестиваль в Детском центре «Компьютерия». Чем необычен проект? Фестиваль объединяет учеников, преподавателей и родителей в сплоченные команды, которые демонстрируют конкурсные проекты, участвуют в квестах, мастер-классах, концертах. Победители особо значимых конкурсов и проектов получают возможность бесплатно стать участником одной из творческих смен Международного детского лагеря «Артек».

«Балакиревское филармоническое общество» проводит активную просветительскую концертную деятельность, в нее вовлечены как учащиеся, так преподаватели школы. Концерты-беседы, интерактивные концерты проводятся не только для школьников, но и для других возрастов от мала до велика (в рамках программ «Классическая музыка в детском саду и «Активное долголетие»). Сводный духовой оркестр «Балакиревцы России» ведет интенсивную концертную деятельность, исполняет как классический репертуар, так сочинения современных композиторов.

Как и в XIX веке, так и в XXI в музыке господствуют сочинения иностранных авторов «общедоступной», расхожей музыки, нравящейся толпе, задача филармонического общества. Интенсивная концертная деятельность школы продолжает дело Бесплатной музыкальной школы, в которой М.А. Балакирев показал себя «насадителем музыкального искусства среди широких общественных кругов» [4, с. 22]: сделать обучение музыкой доступным для всех желающих; осуществить доступность для публики концертов с участием учащихся школы; воспитание и развитие вкуса публики; пропаганда новой музыки – русской и европейской. Яркие и интересные концерты – это мощный показатель эффективности работы школы, не говоря о культурной и пропагандистской роли концертов в жизни района, округа, города, страны. Кроме того, обучение предметам становится не самоцелью, а необходимым навыком, без которого невозможна концертная деятельность – наиболее увлекательная творческая часть работы как для учеников, так и для преподавателей школы.

Итак, имя М.А. Балакирева – последователя традиций М.И. Глинки, музыкального вдохновителя и руководителя А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова,

Ц.А. Кюи, в настоящее время осознается по-новому. Изменчивость и нестабильность окружающего мира, заставляют искать опоры в историческом прошлом. Личность и самоотверженный труд М.А. Балакирева стал для коллектива «ДШИ им. М.А. Балакирева» опорой и примером для подражания. Сам – служитель искусства, он и других учил служению не себе, но высшим целям и идеям, народу и его будущему. В день рождения Милия, когда мальчику исполнилось пять лет, его отец, Алексей Константинович, подарил лист со стихами А.В. Кольцова, ставший для сына напутствием и нравственным ориентиром на всю жизнь. Надеюсь, что и сегодня значимость этих слов не потеряло актуальность для подрастающего поколения:

В высоком звании пред бедным
Счастливой долей не гордись!
Но с ним – чем бог послал – последним,
Как с родным братом поделись.

Список литературы:

1. Ардентов Д.Н. Палладий Андреевич Богданов и его «Страницы воспоминаний». Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. (Творчество, исполнительство, образование). // Сборник статей / Составитель и отв. редактор П.П. Левандо. – Л., 1982. С.116–136. Режим доступа: <http://murin.kapellanin.ru/names/bogdanovPA/> (дата обращения: 20.03.2016).
2. Балакирев М.А. Исследования и статьи. 1 том. / Милий Алексеевич Балакирев. В 3-х тт. – Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1961год.
3. Кюи Ц.А. Избранные статьи. – Ленинград: Музгиз, 1952.
4. Русская книга о Бетховене, коллективная монография. – К.А. Кузнецов и др. М., 1927.
5. Шестакова Л.И. Мои вечера. Воспоминания Л.И. Шестаковой. – Санкт-Петербург : тип. имп. спб. театров, 1895.

